La Queue de Monsieur Kat

(Titre original) **De staart van meneer Kat**

librement inspiré de l'œuvre graphique de
Tjalling Houkema

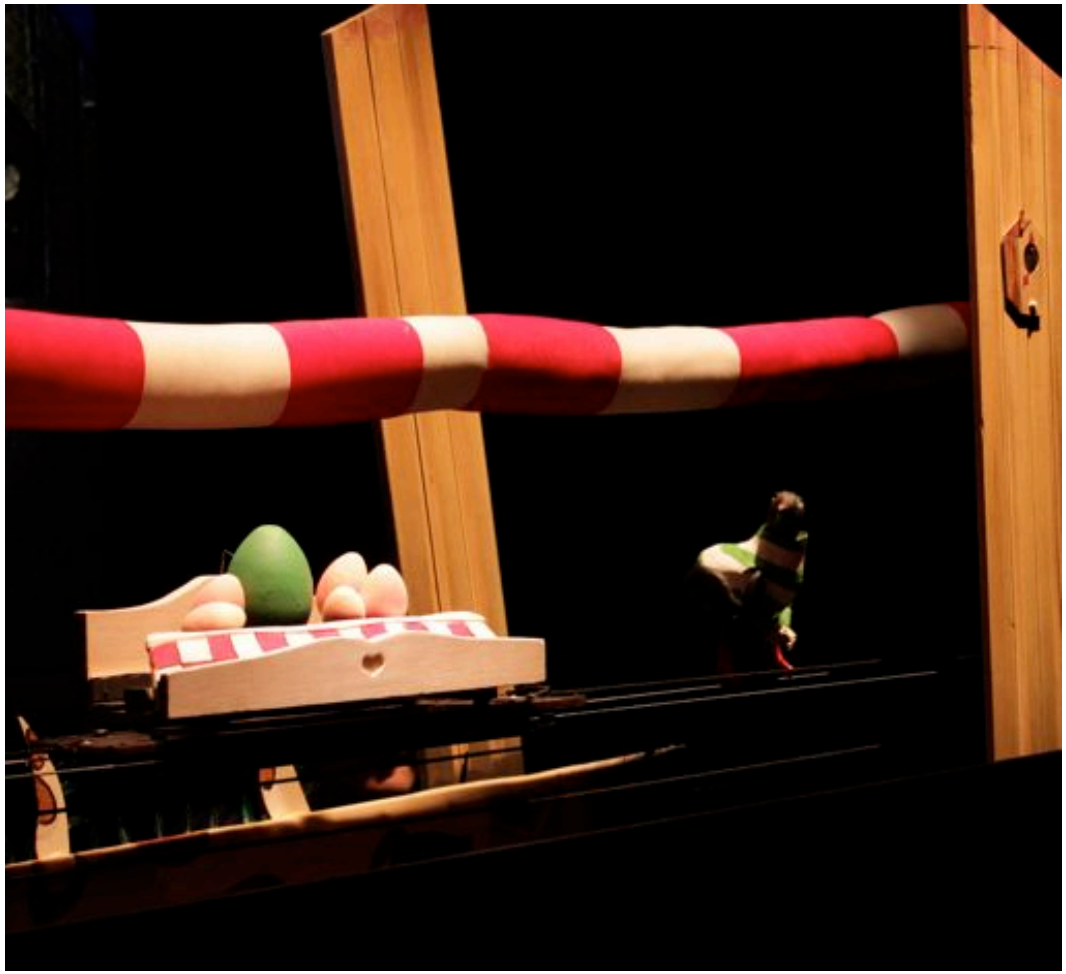
Un spectacle de marionnettes, images et live sonore avec
Paulo DUARTE, Morgan DAGUENET et Fabien BOSSARD

info@mecanika.net www.
licence : 2-1057977 SIRET : 750 521 916 00023
10 rue Pierre Lebellé 35000 Rennes (FR)

… une journée ordinaire et une ligne rouge et blanche!

Métaphore du quotidien entre les embouteillages, le travail, les courses, la maison…

Dans cette adaptation visuelle et sonore d'un album haut en couleurs, trois interprètes jouent de concert et explorent leurs univers complémentaires. De la vidéo, à la musique, des installations à la manipulation, la magie opère et le récit prend forme. Plusieurs personnages - oiseaux cheminent ainsi le long d'une curieuse ligne rouge et blanche… À la fin de cette ligne un personnage se dévoile avec un sourire énigmatique : **Monsieur Kat** !



La queue de Monsieur Kat
Une adaptation…

En 2011, lors d'un séjour à Amsterdam, j'ai découvert le livre graphique pour enfants de Tjalling Houkema ayant pour titre originel De staart van meneer Kat.

Le livre nous invite à suivre le parcours de plusieurs personnages-oiseaux le long d'une
curieuse ligne rouge et blanche… à la fin de cette ligne un personnage se dévoile avec un sourire énigmatique : Monsieur Kat !
L'expression « le fil de l'histoire » prend ici tout son sens.
C'est le rythme que cet album dégage, son ambiance atypique, l'éventail de lectures possibles, et la richesse de ses détails graphiques qui ont suscité mon envie de l'adapter sous une forme théâtrale.

La dramaturgie se base sur les images et les rencontres improbables, les coïncidences et le mouvement des personnages, en suivant une seule direction.
Cette radicalité simple réserve de la complexité à travers un rythme de jeu variable, croisant les ambiances, métaphore du vivre ensemble et les paradoxes du quotidian.
L'identification directe de certains personnages permet une lecture ludique dirigé essentiellement vers le jeune public, mais pas uniquement.

On a préservé ces multiples lectures. Le regard à suit des personnages dans un cadre cohérent, en passant par divers paysages, tout en
suivant cette « ligne » évocatrice… toujours à travers les modes d'expression de la marionnette actuelle.

Paulo Duarte

La queue de Monsieur Kat
Mode d'emploi...

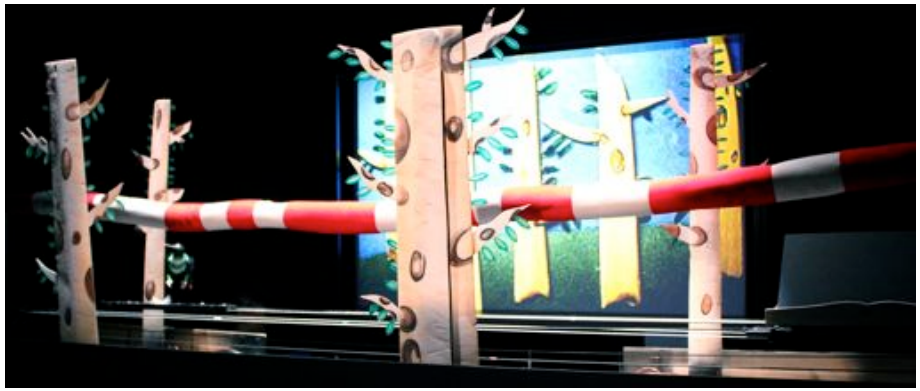
Il s'agit d'une adaptation visuelle et sonore. Son dispositif est un format « concert », avec trois interprètes avec des instruments différents.

Le récit prend forme en ajoutant les éléments dans un tout cohérent. La scénographie est composée d'une structure permettant le mouvement et la sensation de mouvement, donnant ainsi la sensation de déplacement des personnages qui évoluent dessous la ligne rouge et blanche.

L'usage de la vidéo permet l'accentuation des ambiances par des décors peints, le rendu de certains mouvements pour permettre l'illusion de déplacement, de concentration...

La manipulation vidéo est faite en directe à travers l'usage d'une camera. L'univers sonore est intrinsèquement lié au récit. Il est joué et « manipulé» par le musicien à l'aide d'objets inspirés de l'histoire, de synthétiseurs faits main, d'instruments atypiques, le tout joué en direct.

La lecture globale du spectacle est donc assurée par plusieurs médiums : La manipulation des marionnettes, la construction en direct des décors en dur et en vidéo, une mise en lumière ciblée et l'univers sonore qui se construit devant le spectateur.



La queue de Monsieur Kat
Équipe artistique…

Paulo DUARTE : conception, marionnettes, scénographie, interprétation

Morgan DAGUENET : univers sonore live, manipulation, conception des instruments et synthétiseurs, programmation

Fabien BOSSARD : création lumière, machinerie, manipulation, régie plateau

Christelle HUNOT : regard extérieur

Pierre-Yves JAMAUX : construction de structure scénographique

Veronica GOMEZ : production et diffusion

Remerciements : Cécile Bellat, Faustine Beuve, Eric Deroost, Benoit Gasnier, Amanda Silva
Remerciement spécial à Nino Duarte

Production : MECANIkA

Avec le soutien de Au Bout du Plongeoir (Thorigné-Fouillard)
TjP - Centre Dramatique de Strasbourg

La queue de Monsieur Kat
Press...

MAGAZINE POLY (Strasbourg)

La ligne rouge
Vendredi 29 novembre 2013 à 12h07 • Emmanuel Dosda
Inspiré d'un ouvrage jeune public, *La Queue de Monsieur Kat* de la compagnie Mécanika est construit comme un long travelling. Un spectacle de marionnettes mêlant musique et création vidéo *live* à découvrir au TJP.
Passé par la faculté des Beaux-Arts de Porto et l'École nationale supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, Paulo Duarte produit des spectacles où la dimension plastique est très importante, « *des pièces sans texte où l'image prime. Le théâtre me permet de raconter une histoire en travaillant collectivement. Je continue cependant à œuvrer en solitaire dans mon atelier lorsque je conçois des personnages, imagine des scénographies et expérimente.* » À l'origine de *La Queue de Monsieur Kat*, il y a un « *coup de foudre* » pour l'album éponyme de l'auteur néerlandais Tjalling Houkema, acheté pour son jeune fils à Amsterdam. Le livre e accordéon se déplie pour devenir une fresque fourmillante de détails colorés, permettant des lectures multiples et offrant la possibilité de se raconter une infinité d'historiettes. On y voit des oiseaux, autant de personnages archétypaux (le voleur, le policier, le prof, les parents, le facteur...) se déplaçant sur et autour d'une mystérieuse ligne rouge et blanche qui s'avère être... la queue d'un matou, souriant comme celui d'*Alice au Pays des Merveilles*. L'air satisfait, des plumes voltigent autour de sa gueule.

Séduit par « *le format, les éléments graphiques, le dessin, la couleur et les mouvements suggérés* », Paulo Duarte décide d'adapter l'ouvrage au théâtre pour son premier spectacle dédié au jeune public. Afin de raconter cette journée ordinaire dans la vie de ces volatiles, allégorie de la condition humaine où les protagonistes semblent inconscients du danger sous-jacent, l'artiste / marionnettiste a opté pour des solutions scénographiques s'éloignant de la « *simple reproduction tridimensionnelle du livre* ». Sur le plateau, rien n'est dissimulé, toutes les manipulations sont visibles, les "trucs" dévoilés. *La Queue de Monsieur Kat* intègre des marionnettes qui se meuvent devant une vidéo réalisée en *live* par Fabien Houkema. Une création sonore, produite en direct par Morgan Daguenet, plonge le spectacle dans une ambiance musicale percussive et synthétique, analogique et électronique. Certains protagonistes, manipulables à distance grâces à des petits moteurs, sont également sonorisés : ils entrent dans ce ballet mécanique et participent à ce « *spectacle non pas linéaire, mais avec une trame et des points d'orgue comme la découverte de l'animal mangeur d'oiseaux. J'aime cette métaphore de la vie contemporaine, l'idée que la routine puisse nous faire oublier le danger. On s'habitue à la queue du chat...* »

CitizenKID.com

Monsieur Kat est le personnage énigmatique de cette interprétation, avec comme fil conducteur une étrange ligne rouge et blanche. Les personnages se rencontrent, et laissent derrière eux plusieurs lectures possibles de leurs histoires. Marionnettes et paysages s'enchaînent pour laisser cours à l'imagination...
Un beau spectacle de théâtre d'image, petits et grands s'émerveillent devant ces différents tableaux remplis de poésie... Salomé Eon

La queue de Monsieur Kat
Fiche technique…

Pour tout renseignement technique :
Tel. : +33 (0)6 88 89 69 52
tec@mecanika.net

Informations générales :
Durée du spectacle : 30 min.
Jauge : 80 personnes maximum.
A partir de 4 ans.
Nombre de représentations maximum par jour : 3.
Laisser au minimum 1 heure entre la fin d'une représentation et le début de la suivante.
Le spectacle nécessite une proximité du public avec l'espace de jeu.

Espace scénique
- Se joue en configuration frontale, forme castelet.
- Espace de jeu requis :
Ouverture : 8 mètres minimum
Profondeur : 5 mètres minimum
Hauteur : 3 mètres minimum

Besoins techniques
Plateau :
Obscurité totale, sol noir et boîte noire demandés.
6 perches pour la lumière.
4 pains pour lester une structure.

Son :
Prévoir : - soit un système stéréo type PS10 + un sub
- soit un système stéréo type PS15
Prévoir 2 pieds d'enceinte, et le câblage nécessaire.
2 intercoms, 1 en salle et 1 en coulisse lointain pour l'entrée public.
La régie son se situe au plateau à l'avant scène cour (ordinateur portable + carte son)
Notre carte son sort en XLR.

Lumière :
25 gradateurs (dont 1 en courbe relai statique)
1 départ DMX à la face jardin, 1 câble DMX 10m et 1 câble DMX 5m.
10 découpes courtes type ETC junior 575W et 2 iris
2 découpes type ETC 750W et 1 porte gobo
7 Pars 36
8 PC 500W

5 horiziodes 500W (pour l'éclairage public)
2 pieds projecteur (1m de hauteur pour l'un et 1m30 pour l'autre)

La régie lumière se situe au plateau à jardin (ordinateur portable + Enttec Pro)

Vidéo :
La compagnie est autonome.
La régie vidéo se situe à l'avant scène jardin.

Matériel apporté par la compagnie
1 castelet en métal démontable de 360cm d'ouverture/60cm de profondeur/110cm de hauteur.
1 roue en métal et bois démontable de 140cm de diamètre et son support.
1 structure pour écran de 180cm/220cm/15cm
1 vidéoprojecteur/ 1 écran de rétroprojection/ 1 caméra/ 1 shutter DMX / le câblage vidéo.
10 marionnettes, nombreux petits éléments scénographiques dont certains motorisés.

Planning Technique :

Pré-montage de la boîte noire demandé

1er service	2è service	3è service
Montage plateau / lumière / son / vidéo	Suite montage et réglages lumière / son / vidéo	Suite réglages Filage Raccords
1 régisseur plateau 1 régisseur lumière 1 technicien lumière	1 régisseur plateau 1 régisseur lumière 1 régisseur son	1 régisseur lumière 1 régisseur plateau

Interprète, musicien et régisseur sont au plateau pendant la représentation et en coulisse pendant l'entrée public. Une personne devra les informer lorsque le public est entré.
Prévoir un régisseur présent une demi heure avant et pendant les représentations.
Prévoir minimum 2 personnes pour le démontage et le chargement (idem pour le déchargement)

Transport : Le décor du spectacle est transporté par un véhicule 5m3 de location conduit par les membres de la Compagnie, il est souhaitable de pouvoir le décharger dès notre arrivée sur le lieu d'accueil.

Loge
Prévoir une loge pour 3 personnes avec eau, fruits, biscuits, les spécialités locales sont les bien venues.

Tjalling
Honkema
De staart
van meneer Kat

Équipe artistique…biographies !

PAULO DUARTE

Paulo Duarte est diplômé en peinture aux Beaux-Arts de Porto (Portugal) 1989/94. Il participe à plusieurs expositions collectives et individuelles et de divers langages. Son intérêt pour le spectacle vivant l'amène en France pour suivre des études à l'École Supérieure des Arts de la Marionnette (mention spéciale du jury pour la conception et réalisation plastique) de 1996/99. Après sa sortie, il fonde avec David Girondin Moab la compagnie PSEUDONYMO qu'il a codirigé jusqu'à 2006. Depuis, il a développé un travail tourné vers le théâtre et les autres langages artistiques. Il a créé et mis en scène : L'Heure du Diable (2002, coproduction PSEUDONYMO, Institut International de la Marionnette, soutien DRAC (Champagne-Ardenne), Ferme du Buisson, Théâtre de la Marionnette à Paris; Première au Théâtre de la Cité Universitaire, Paris) * Deep News, (2003, production PSEUDONYMO, petite forme créée à l'occasion du IV Great Small Works Toy Theater Festival, New York / EU) * Subbruli, co-mis en scène avec Don Verboven et Uta Gebert (2004, coproduction PSEUDONYMO, De Ingebeelden, Vlaamse Gemeenschap, Driemast Festival, Nieuwpoorttheater, C.C.Berchem, Ins- titut del Teatre de Barcelona. Première au Festival Driemast / Anvers, Nieuwpoorttheater / Gand). * Écumes, co-conçu avec Nuria Legarda (2006, spectacle de danse / marionnettes / installation li- brement inspiré de l'univers de Boris Vian. Coproduction PSEUDONYMO, N-Naranja (Barcelone, Espagne), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo, Portugal), FIMFA – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (Lisbonne, Portugal), Generalitat de Catalunya (Espagne), Fes- tival NEO (Barcelone, Espagne), ORCCA (France). Première en novembre 2006 Festival NEO). Il a collaboré artistiquement avec Roman Paska, Joan Baixas, Zaven Paré, Baro d'Evel, le collectif CRWTH, le Théâtre de l'Entresort. Il a dirigé plusieurs ateliers de forma- tion, notamment à l'Institut del Teatre (Barcelone, Espagne) et à l'AMK (Turku, Finland). De 2007 a 2011, il intègre Là Où – marionnette contemporaine installé à Rennes, dont il a la co-direction artistique aux côtés de Renaud Herblin et Julika Mayer. Dans ce cadre il créé Petites âmes en mars 2008 à Bonlieu – Scène Nationale d'Annecy, puis Plug en 2011 au Festival Mettre en Scène-Rennes. Suite à la dissolution de Là Où, il créé en 2012 sa compagnie, MECANikA. www.mecanika.net

MORGAN DAGUENET

Depuis dix ans Morgan Daguenet intègre la création de logiciels à sa pratique de musicien électronique. Cherchant sans cesse de nouveaux processus compositionnels, il développe avec Max/msp un certain nombre d'outils de création sonore auxquels il laisse une part potentielle d'indéterminisme impliquant alors l'ordinateur au geste d'improvisation. Depuis quelques années il collabore avec des artistes qui souhaitent introduire dans leur travail des processus programmés ou tout simplement des phénomènes aléatoires. C'est le cas notamment pour l'artiste Bruno Elisabeth, aussi chercheur en arts plastiques à l'université de Rennes 2, dont le travail et la recherche se concentrent autour de la notion de hasard.

Pour lui il développera le logiciel contenu dans son installation Rich & Famous, créée au Studio National des Arts Contemporains, Le Fresnoy, en 2006. Cette installation sera exposée aux Nuits Electroniques de l'Ososphère, Strasbourg, à Territoire de l'Image, Lab-Labanque, Béthune, au MIR festival d'Athènes, au festival Bains Numériques, Enghien Les Bains. En 2008, sollicité par le groupe New-Yorkais Beastie Boys il construit pour eux un logiciel musical permettant à leur publique de remixer dans une esthétique «8 bits» un choix de leurs anciens morceaux. En 2009, au cours de résidences à Berlin, Johannesburg et Stuttgart il développe pour la compagnie de théâtre visuel de Florian Feisel un programme-instrument. Destiné à se substituer à une bande-son traditionnelle, cet élément scénographique «joué» par les comédiens leur donnera donc la possibilité d'agir sonorement mais aussi sur d'autres constituant de la pièce, comme la vidéo, la lumière. En 2010 il travaille avec les artistes multimédia Laure Miléna et Raphael Elig sur leur installation- spectacle «Memory», produite et diffusée par le CCAS. Cette forme questionne le fonctionnement de la mémoire collective et intime en convoquant l'intervention du spectateur dans sa construction narrative. Collaborateur privilégié de Là Où – marionnette contemporaine, Morgan Daguenet participe comme compositeur des univers sonores pour les pièces Mitoyen (2006) et Lopin (2008) de Renaud Herbin, Des nouvelles des vieilles (2007) et Ritournelle (2010) de Julika Mayer, compositeur de l'univers sonore et concepteur de l'interface vidéo dans Petites âmes (2008) de Paulo Duarte. Participe conjointement avec Nicolas Lelièvre et Paulo Duarte dans l'installation En plis (galerie du Triangle, scène conventionnée danse à Rennes, 2010). www.bertuf.org

FABIEN BOSSARD

Après une licence d'arts du spectacle cinéma et un CAP projectionniste, il se consacre à l'éclairage pour le spectacle vivant de façon principalement autodidacte.

Il reprend la régie du spectacle « Mitoyen » de Renaud Herbin mis en lumière par Laurent Queyrut et travaille par la suite pour la Cie Là Où. Il créé la lumière de « Petites âmes » et « Plug » de Paulo Duarte, de « Ritournelle » de Julika Mayer, « Pygmalion miniature » et « Actéon Miniature » de Renaud Herbin.

Parallèlement il travaille comme éclairagiste pour la Cie de théâtre Felmur à Rennes, et créé la lumière de « Preparadise Sorry Now » de Rainer Werner Fassbinder, « III » de Philippe Malone et « Chto interdit au moins de 15 ans » de Sonia Chiambretto mis en scène par Gweltaz Chauviré.

Il reprend également les régies de « Le soir des Monstres » d'Etienne Saglio, spectacle de magie nouvelle mis en lumière par Elsa Revol, et de « Blowin' » et « Ô Senseï » de Catherine Diverrès, spectacles de danse contemporaine mis en lumière par Marie-Christine Soma.

Contacts...

Paulo DUARTE ++33 (0)6 89 49 69 64

Administration et production
prod@mecanika.net
info@mecanika.net

www.mecanika.net

licence : 2-1057977 SIRET : 750 521 916 00023

10 rue Pierre Lebellé 35000 Rennes (FR)